

CHINA EXPRESS

Estilo Distintivo de la Pintura China

Editorial Nueva Estrella

图书在版编目 (CIP) 数据

独具特色的中国绘画 / 韦黎明著; 图西译.

—北京: 新星出版社, 2006.8

ISBN 7-80225-130-3

I. 独... II. ①韦... ②图... III. 中国画—艺术评论—中国—
西班牙文 IV. J212.05

中国版式图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089573 号

独具特色的中国绘画

策划: 中国外文出版发行事业局

编著: 韦黎明

翻译: 张重光 林传红 欧阳媛

设计: 张 磊

新星出版社出版

(中国北京百万庄大街 24 号)

邮政编码 100037

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

2006 年 (特型 40 开) 第 1 版

2006 年第 1 版第 1 次印刷

(西)

ISBN 7-80225-130-3

17-S-6779P



Estilo Distintivo de la Pintura China

学院图书馆
书章

Editorial Nueva Estrella

La pintura china posee un distintivo estilo artístico nacional y cuenta con innumerables pintores ilustres en sus variopintas escuelas.

Larga historia de la pintura china

La pintura china ha experimentado un largo proceso histórico desde su nacimiento y durante su constante desarrollo hasta alcanzar la madurez. El origen de la pintura china podría remontarse a la Era Neolítica, hace 7.000 u 8.000 años. Los motivos descubiertos en las cerámicas pintadas de aquella época son las pinturas más antiguas. Entre ellos se encuentran el “motivo de pez y persona” y el “motivo de cigüeña, pez y hacha de piedra”. Hace 5.000 ó 6.000 años, los antepasados, con colorantes minerales, hicieron dibujos de animales, vegetales y figuras humanas en rocas, los cuales recibieron el nombre de “pinturas rupestres”. Y durante las dinastías Shang y Zhou, los dibujos en objetos de bronce, aparte de ser muy exquisitos, encerraban ya ciertos significados.

La pintura china más antigua que podemos apreciar en la actualidad es la pintura sobre seda “Dragón, Fénix y Belleza”, desenterrada en 1949 en una tumba antigua del Período de los Reinos Combatientes en Changsha, China, y que posee una historia de más de 2.000 años. En la dinastía Han del Oeste (206 a.n.e.-25 n.e.), este tipo de pintura alcanzó su mayor esplendor, pues se destacaba por sus contenidos ricos, líneas fluidas, figuras delicadas y colores llamativos. En la dinastía Han del Este (25-220), con la popularización de los funerales lujosos, surgieron numerosos murales, ladrillos y piedras con retratos, y pinturas sobre seda en las cámaras mortuorias, los cuales plasmaron múltiples imágenes realistas, históricas y mitológicas y argumentos de cuentos mediante abundantes y



■ *Dragón, Fénix y Belleza*, pintura en seda, Período de los Reinos Combatientes

■ *Viaje en Carro Tirado por Caballos*, mural de una tumba antigua en Mongolia Interior, dinastía Han del Este



diversos temas.

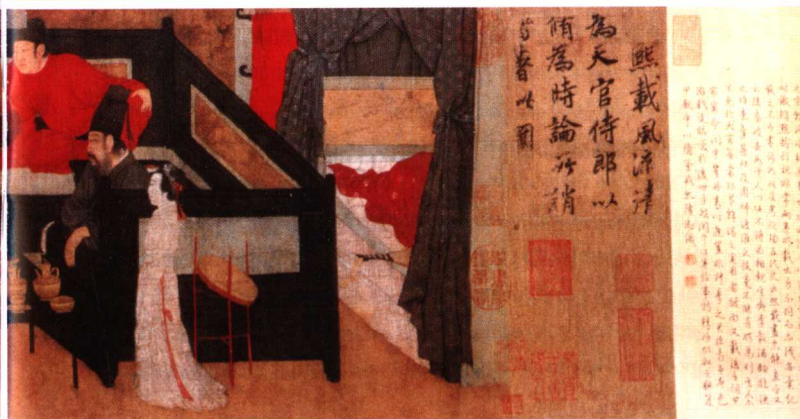
En la historia pictórica de China, las dinastías Wei, Jin y del Sur y del Norte (220-589) componen una etapa importante. En esta época de continuas guerras, los pensamientos académicos eran, sin embargo, extraordinariamente activos, lo que promovió el desarrollo artístico, sobre todo la prosperidad de la pintura budista. En la Gruta Kizil de Xinjiang, la del Monte Maiji de Gansu y la Mogao de Dunhuang se conserva un gran número de murales de esa época. Las esculturas en grutas, los murales funerarios, los grabados en ladrillos y las pinturas hechas con laca ya habían alcanzado un nivel bastante alto, y aparecieron grandes pintores como Gu Kaizhi, creador de una escuela de pintura.

La pintura de figuras humanas tendía a la madurez, la de paisajes y la de flores y pájaros se encontraban en estado embrionario, mientras que la de temas literarios ganaba cada vez mayor popularidad. Al mismo tiempo surgieron obras sobre la historia y las teorías de la pintura.

Durante las dinastías Sui y Tang (581-907) prosperaba la pintura de figuras humanas. El destacado pintor Zhan Ziqian de la dinastía Sui era hábil en el dibujo de las personas, los caballos, las montañas, el agua y los pabellones. Su obra "Excursión en Primavera" es la pintura de paisajes más antigua descubierta hasta la fecha. Wu Daozi, de la dinastía Tang, se especializó en temas de personajes, budismo, taoísmo, dioses y fantasmas, de allí su nombre de "santo de la pintura". En la dinastía Tang, la pintura de paisajes sustituyó poco a poco a la pintura religiosa, y se convirtió en la corriente principal de este arte. Esta pintura buscaba el encanto y la concepción artísticos y representó el inicio del desarrollo de la pintura realizada por los literatos.

■ *Banquete Nocturno* de Han Xizai, de Gu Hongzhong, las Cinco Dinastías





Durante el período de las Cinco Dinastías, China se encontraba desintegrada. Algunos reinos pequeños como Shu Posterior (933-965) y Tang del Sur (937-975) establecieron sus academias de pintura para asumir la principal tarea de retratar las imágenes y la vida de los emperadores y aristócratas. Todas las actividades importantes fueron llevadas a la pintura y recogidas por los maestros de las academias. En esta época la pintura de paisajes ya tenía formadas escuelas completas, y las pinturas de flores y pájaros y de figuras humanas también lograron gran éxito. El “Banquete nocturno de Han Xizai” de Gu Hongzhong se podría considerar la obra culminante de esa etapa.

Después de la unificación de China por la dinastía Song, en el año 960, se fundó la Academia Imperial de Pinturas, que constituyó el centro estatal de creaciones pictóricas. El “Festival Qingming a orillas del río”, obra del pintor cortesano Zhang Zeduan, describió el paisaje primaveral a ambos lados del río Bianhe en la capital Bianliang (hoy día Kaifeng de Henan). Esta pintura, descrita con detalles muy realistas, constituyó un dato extremadamente importante para conocer la vida urbana de China en el siglo XII. En la dinastía Yuan (1271-1368) era muy popular la pintura realizada por los literatos, cuyas obras, en su mayoría, eran paisajes realizados con tinta china. En los inicios de la dinastía Ming (1368-1644), los pintores profesionales y los cortesanos ocupaban ciertas posiciones sociales, y a mediados y finales de esta época, predominaba la pintura de los literatos. En los inicios de la dinastía Qing (1644-1911), la pintura de paisajes de carácter representativo gozaba del apoyo de la familia imperial. Luego surgieron en el sur pintores con ideas contrarias a la escuela ortodoxa, quienes se oponían al estilo de calco y preconizaban la creación en las

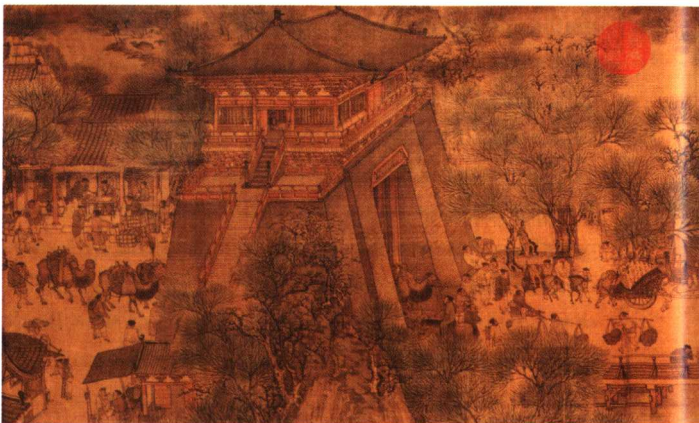
artes. A mediados de la dinastía Qing, aparecieron numerosas escuelas de pintura con estilos variados, las cuales perseguían lo original y buscaban la concepción artística de la pintura.

Con la fundación de la República Popular China en 1949, la pintura china entró en una nueva etapa histórica de desarrollo, un cambio provocado por dos factores. Primero, el Estado estimulaba a los pintores a adentrarse en la vida de la gente común y reflejarla a través de sus obras. Segundo, el Estado promovía la prosperidad conjunta de las diversas clases de pintura. Y al mismo tiempo, gracias al aumento de las oportunidades para apreciar directamente las obras antiguas y extranjeras, los pintores consiguieron enriquecer y transformar sus fuentes creativas y técnicas. En junio de 1956 se establecieron academias nacionales de pintura en Beijing y Shanghai, respectivamente. A partir de entonces, las creaciones pictóricas chinas se enrumbaron hacia la prosperidad. Después de la aplicación de la política de reforma y apertura en 1979, se presentó en el círculo de la pintura china una situación de competencia entre un centenar de escuelas diferentes.

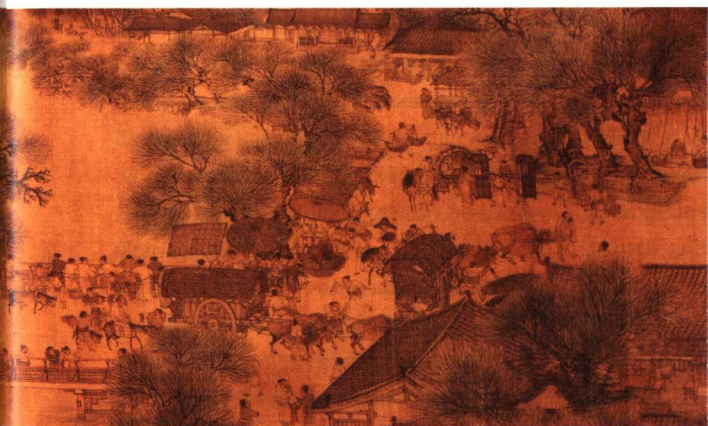
Escuelas de la pintura china

En la historia de la pintura china, para facilitar la investigación, la práctica habitual es tomar como representantes a los pintores más destacados o de estilo parecido en una zona o de un mismo período y clasificarlos en diferentes escuelas, que incluyen las siguientes:

Cuatro Pintores de Yuan: Los cuatro pintores paisajísticos más destacados de la dinastía Yuan. Ellos son Huang Gongwang, Ni Zan, Wu Zhen y Wang Meng. Sus pinturas representan uno de los momentos culminantes en la historia de la pintura de paisajes de China.



■ Fragmento de *Fiesta de Qingming sobre el Río*, Zhang Zeduan, dinastía Song



Escuela de Pintura Wumen: En la dinastía Ming, alrededor de 150 pintores famosos se congregaron en Suzhou y formaron una escuela importante. A Suzhou se le conocía como Wumen en la antigüedad, y de allí su nombre Escuela de Pintura Wumen.

Escuela de Pintura de los Cuatro Wang: Los cuatro pintores de apellido Wang que contaron con el respaldo de la familia imperial en la dinastía Qing, y que eran considerados exponentes de la escuela ortodoxa por el círculo de pintura de esa dinastía. Su estilo ha ejercido una profunda influencia sobre la pintura china. Por orden de edad, los cuatro pintores son Wang Shimin, Wang Jian, Wang Hui y Wang Yuanqi.

Escuela de Pintura Yangzhou: Durante el período inicial de la dinastía Qing, una nueva escuela artística apareció en Yangzhou, cuyos principales representantes fueron Jin Nong, Huang Shen, Zheng Xie, Li Chan, Li Fangying, Gao Xiang, Gao Fenghan y Luo Pin. Ellos concedían importancia a la expresión del espíritu, la búsqueda de lo original y la libertad en el arte, contrario al estilo tradicional de entonces, por lo que fueron llamados como “ocho excéntricos de Yangzhou”.

Escuela de Pintura Jinling: Durante los reinados de Kangxi y Qianlong durante la dinastía Qing, varios pintores sobresalientes se agruparon en Nanjing, y fueron clasificados en la “Escuela de Pintura Jinling”. Los miembros de la escuela, con sus estilos personales muy variados, utilizaron el pincel para buscar su propio mundo. Entre ellos, Gong Xian era el más famoso.

Escuela de Pintura Haishang: Después de mediados del siglo XIX, varios pintores se concentraron en Shanghai y formaron poco a poco la “Escuela de Pintura Haishang”. Sus representantes eran Xu Gu, Ren Xiong, Ren Xun, Ren Bonian, Hu Gongshou y Wu Changshuo. La mayoría de ellos, forasteros

en Shanghai, se dedicaban a la venta de pinturas. Dotadas de temas muy ricos y figuraciones visuales frescas y exentas de vulgaridad, sus obras recibieron gran acogida, tanto entre los industriales y los comerciantes como entre la gente común.

Escuela de Pintura Chang'an: Durante la década de los 60 del siglo XX, un grupo de exponentes de las bellas artes con Zhao Wangyun y Shi Lu como máximos representantes se formaba en Xi'an, China. Sus obras describían principalmente los paisajes imponentes de la Meseta de Loess y los campesinos honrados del norte de Shaanxi. Por las características geográficas destacadas y los trazos fuertes y vigorosos de sus pinturas, este grupo era denominado "Escuela de Pintura Chang'an".

Escuela de Pintura Lingnan: Compuesta por pintores oriundos de Guangdong, quienes prestaban atención a la pintura de lo natural y combinaban los puntos fuertes de la pintura china y los de la occidental. Sus obras conservaban las características tradicionales de la pintura china, sin embargo, tenían pinceladas más fluidas y vigorosas, colores más llamativos y claros y una coloración suave y pura, lo que presentó un nuevo aspecto de la pintura moderna. Entre sus máximos exponentes se cuentan Zhao Shaoang, Guan Shanyue, Li Xiongcai y Yang Shanshen.

Cuatro tesoros de la pintura china

En su primera etapa, la pintura china se hizo sobre seda, y después de la invención del papel, el pincel, la tinta china y la piedra de entintar, estos cuatro elementos se convirtieron en sus instrumentos y materiales básicos, que recibieron el nombre de "cuatro tesoros del estudio".

El papel ha jugado un gran rol propulsor en el desarrollo



■ *Pinos en valle invernal*, Ni Zan, dinastía Yuan

de la pintura china. De forma general, se cree que el papel fue inventado por Cai Lun (¿-122), de la dinastía Han del Este (25 -220), pero ya desde la dinastía Han del Oeste (206 a.n.e.-25 n.e.) comenzó su elaboración. Pese a su invención en esa época tan remota, no se utilizó ampliamente hasta las dinastías Wei, Jin y del Sur y del Norte, varios centenares de años después, cuando se incrementaron las variedades del papel y se mejoró en gran medida su calidad. En el período de Sui-Tang surgió el

renombrado papel Xuan, que se convirtió luego en el papel más usado en la pintura china. El papel Xuan se producía principalmente en Xuanzhou, provincia Anhui, de allí su nombre actual. Éste sustituyó gradualmente la seda en la caligrafía y la pintura. Después de las dinastías Ming y Qing, casi sólo se utilizó este papel en la pintura china.

El pincel, cuyo origen se puede remontar a hace más de 2.000 años, deja un encanto único sobre el papel y llega a ser una herramienta insustituible para pintores y calígrafos. La historia de la caligrafía y la pintura chinas es, al mismo tiempo, la historia del uso del pincel. Los pinceles antiguos eran muy variados, había pinceles de pelos de conejo, cabra, caballo y zorro, de bigotes de cabra y de rabo de lobo, en cuanto a los materiales se refiere; había pinceles de pelos duros, blandos y de pelos mezclados, y de puntas largas y cortas, si se clasifican por sus propiedades; y existían pinceles de bambú, madera, marfil, hueso, jade, oro y plata, hablándose del material de sus mangos. Los pintores seleccionan sus pinceles favoritos en función de sus estilos y costumbres.

La tinta china es un artículo indispensable para la pintura, pues con ella se produce un efecto artístico fantástico y bello. Antes de la invención de la tinta elaborada, se utilizaban generalmente las tintas naturales o seminaturales, cuyos rastros se pueden encontrar en los motivos de las cerámicas pintadas prehistóricas y en las tablillas de bambú o madera en las épocas posteriores. Según cuentan los documentos, los carpinteros utilizaban en la antigüedad la tinta para marcar líneas rectas. En la dinastía Han ya apareció la tinta elaborada. Este tipo de tinta, sobre la base del hollín de pino, se fabricó inicialmente a mano y luego con molde, y tenía una consistencia sólida. Desde el logro del negro de humo hasta el producto acabado, se debía